

关注

全国青年戏剧人汇聚上海,展现五年来创作累累硕果——

“中国戏剧的未来是你们的”

□本报记者 徐健

5月23日,在纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表73周年的日子里,由中国剧协 and 中共上海市委宣传部联合主办的全国青年戏剧创作会议在上海举行。这是全国首次举办的以青年戏剧人才为主体的全国性戏剧会议,也是全国青年戏剧创作高端人才研修班5年来成果的一次集中展示。为培养优秀的青年戏剧创作人才,推动中国戏剧事业的整体发展,中国剧协联合上海戏剧学院、上海市文联、上海市剧协等单位,自2011年以来举办全国青年戏剧创作高端人才研修班,先后开设了戏剧编剧、导演、音乐、评论和舞美5个专业研修班。参加研修的学员近300人,均为年龄在45岁以下、来自一线的创作中坚,涵盖包括港澳台地区在内的全国30个省市、解放军及十余所高校。对于5年来的成绩,中国剧协分党组书记李国平表示,显示了青年戏剧工作者可嘉的创作实力,达到了促进戏剧创作繁荣的目标追求;而此次全国青年戏剧创作会议,可以看作是全国青年戏剧队伍的一次会师,也是中国戏剧创作力量的一次集结,更是中国青年戏剧人才文化担当的一次动员和新的出征。”

心中满满的都是正能量

“世纪转换之际的当代舞台艺术,尤其是民族传统戏曲,曾经陷入了前所未有的被动局面,市场的挤压、观众的萎缩、人才的凋零,使得戏曲艺术的发展变得步履维艰。这其中,优秀青年创作人才的匮乏,特别是某些门类专业人才的断层,更使人忧心忡忡。”中国剧协主席尚长荣表示,正是在这样的背景下,中国剧协与上海戏剧学院在2011年一起创建了全国戏剧创作高端人才研修中心。5年来,该中心依托中国剧协的组织优势、专业优势,调动了各方面的参与热情和专业资源,着重展开了面向未来的人才培训基础工程。设置的5个研修班,所针对的都是当前戏剧最基础的门类与后续人才最缺乏的专业,关注的也是近年来制约和影响戏剧艺术最突出的问

锡剧《一盅缘》

题与环节。为了给学员们提供最优质的教学资源,研修班共聘请了百余位作家、艺术家、学者担任导师,其中,作家有王蒙、王安忆、毕飞宇等,剧作家有郭启宏、孟冰、郑怀兴等,导演有李前宽、曹其敬、张继刚、查明哲等,戏曲音乐家有朱绍玉、何占豪、朱维英等,评论家有仲呈祥、董健、毛时安、尹鸿等,舞台美术家有刘元声、刘杏林、高广健等。

回忆5年来的教学经历,联想起5年前后的忧患与欣喜,尚长荣用“心中满满的都是正能量”表达了自己的激动之情。“举办研修班是一个代际转换的战略性决策。”中国剧协副主席、全国戏剧创作高端人才研修中心主任罗怀臻说。他非常看重青年戏剧创作人才高级研修班对于未来中国戏剧发展所发挥的推动作用。“此次青创会,将见证一个时代的转换。戏剧创作的重心转移到这些七八十年代出生的年轻人身上,而交班给他们

话剧《老大》

的人,就是这批五六十年代的人。”

青年戏剧创作资源得到整合

青创会上,最振奋人心的莫过于各个研修班学员交出的一份份优异的成绩单:青编班自2011年结业以来,从中国艺术节到中国戏剧节,从全国“五个一工程”奖到国家艺术基金资助项目,从中美戏剧研讨会到海峡两岸青年剧作家论坛,到处都有青编班学员的作品。5年间30名正式学员和30名旁听生,共创作剧作600多部,其中上演或发表300多部,另外,还有100多部已经与有关院团签署了合作协议,有的已经投入排练即将公演。曹禺戏剧文学奖剧本奖共评选两届,10多部获奖作品中,青编班占了5部,分别是陈涌泉的豫剧《朱安女士》,罗周与吕育忠合作的京剧《将军梦》,罗周的锡剧《一盅缘》,余青峰的戏曲《青藤狂歌》,喻荣军的话剧《老大》。可以说,这些剧本的出现,一

定程度上缓解了全国戏剧创作“剧本荒”的被动局面,同时也显示出青年剧作家整体实力的增长。青导班自2012年办班以来,共导演了286部舞台作品,获得182个奖项,其中,76个国家级大奖。青青班自2013年来,由学员独立创作或参与、合作上演、发表、设计、出版的作品201部,作曲涉及京剧、越剧、昆曲、秦腔等30多个剧种……“精彩、辉煌、感人、振奋”,罗怀臻用这8个字表达了对这些学员们成绩的褒奖和肯定。

激活创作潜力,整合优势资源,这是5届研修班的一大特色。以往,各个门类单打独斗,有时候都要为寻找合适的团队而发愁,现在青年戏剧创作、评论资源得到整合,各门类之间的联系得到强化,艺术团队协作能力凸显。如豫剧《都市阳光》,罗周与吕育忠合作的京剧《将军梦》,罗周、罗周的锡剧《一盅缘》,余青峰的戏曲《青藤狂歌》,喻荣军的话剧《老大》。可以说,这些剧本的出现,一

是青编班的罗周、导演是青导班的翁国生、作曲是青音班的王啸冰、舞美是青美班的裘冰。这种资源整合的趋势相信在未来会成为常态。

此外,“包分配”、“结对子”也是研修班的独特之处。像青编班结业典礼时,30个学员有39家院团要签人。青导班结业时,又把编剧班全部请回,和导演班进行了两天的深入洽谈,结成了很多对子。而到音乐班结业时,编剧班、导演班被再度请回,三个班印成一个册子,向全国院团发布。“长三角地区来了四十几家剧团,有要人的,有要剧本的,还包括当场招标的,义乌市院拿出年薪60万元来引进一个编剧。”罗怀臻说。

戏剧艺术的可能性 远远超出我们既有的经验

“中国戏剧的未来是你们的。”青创会上,青研班导师代表、导演王晓鹰为青年戏剧人描绘了一个充满希望的愿景。当初在设计研修班的时候,大家煞费苦心,照顾到了戏剧的各个环节。研修之前,参加的学员已经很不错,但是结业后,这些学员将组成一个优秀的群体。王晓鹰希望,青年戏剧人不要单纯为了群体的欢聚而欢聚,为了某一个戏的合作而合作,而是应该“有一种情结、一种责任、一种担当”,“中国戏剧未来可能达到的高度、深度,中国戏剧在世界上有多大的影响力,很大程度上将在你们的努力付出中完成”。

结合自己多年的创作、观剧经验,王晓鹰认为,“戏剧艺术的可能性远远超出我们既有的经验。”他提醒青年戏剧人,对于我们现在一时难以理解的,甚至不喜欢的东西,无论古今中外,都需要学习,而且要秉持不轻视、不排斥、不拒绝、开放的心态去学习、去创造。“中国现代戏剧是中国现代文化的组成部分,中国现代文化对于中国戏剧的重要要求就是讲好中国故事,它所考验我们的恰恰是原创力。”王晓鹰认为,讲好中国故事就是要塑造好中国人,传达好中国情,体现好中国哲思,运用好中国舞台表达方式,尤其是注重创造浸润在中国文化艺术传统中的神韵,同时又充满着现代的和能与世界戏剧深入交流对话的“中国式的舞台意象”,用中国式的舞台意象讲好中国故事。同时,王晓鹰鼓励青年人要大胆去追求心中的戏剧梦想。“戏剧能够提供给社会的不仅仅是表面的呈现,而是以艺术的方式向人们传递更为丰富、更为深刻,更有感染力和启发性的精神信息,它能潜移默化地对人们的精神世界产生深远影响。”他希望,青年戏剧人今后能创作更多关注灵魂的戏剧,以这样一种方式扩大我们当下生命感受力的范围和深度。

评点

誓言无声

观歌舞诗《英雄核潜艇》有感

刘丽群

歌舞诗《英雄核潜艇》由中国人民解放军海军政治部文工团演出,在第十届全军文艺汇演中荣获“优秀剧目奖”和“导演、文学撰稿、舞蹈编导、音乐创作、表演、舞美设计、灯光设计”等8个单项一等奖及7个表演特别贡献奖,其震撼力量源自核潜艇官兵践行“平时核威慑,战时核反击”的使命担当,也源于这支走向深蓝的部队,已经成为撑起国家安全的“国之利器”。

歌舞诗《英雄核潜艇》,是以海军某潜艇基地官兵的群体先进事迹为基础,由“忠诚无言、深海铸剑、铁血柔情、雷霆出击”四个篇章及尾声“英雄誓言”构成,通过核潜艇官兵无私奉献、勇于担当的英雄故事,呈现出核潜艇“长航、深潜、导弹发射”等壮观场面,彰显了核潜艇部队“神秘、铁血、阳刚、豪情”的风采,向世人揭示英雄核潜艇是一支潜航大洋深处、爆发深海雷霆、彰显大国地位、支撑国家安全、承载复兴梦想、践行强军使命的钢铁部队。

1954年1月21日,美国“鹦鹉螺”号核潜艇下水,这是人类历史上第一艘以核燃料作为动力的潜艇。随后,苏联、法国、英国也相继拥有了自己的核潜艇。在这种情况下,中国怎么办,中国何时能够拥有自己的核潜艇?“我们一定要建立强大的海军”,1958年6月底,毛泽东圈阅批准了中国研制导弹核潜艇的报告,一项具有重大战略意义的科研项目在中国大地秘密展开。

“中国核潜艇之父”黄旭华,告别新婚妻子,来到荒凉的小岛,他和同事们在没有计算机的情况下,用算盘和计算尺演算成千上万个数据,终于在1964年,研制出中国第一艘核潜艇;1970年,中国第一艘核潜艇试航;1974年,中国第一艘核动力潜艇交付海军使用;1981年,中国第一艘导弹核潜艇顺利下水。中国,成为世界上第五个拥有核潜艇的国家;黄旭华,也成为世界上核潜艇总设计师亲自深潜试验第一人。他今天的梦,“还是核潜艇,希望核潜艇更上一层楼”。

无数的英雄铸就了中国核潜艇的丰碑。在歌舞诗《英雄核潜艇》中,再现了被誉为“水下黄继光”的孟昭旭的英雄事迹,他在一次排除反应堆舱冷却系统故障中,超出规定时间两倍多在核辐射中奋力抢险,以生命的代价保护了战友和核潜艇。当他45岁生命终止的那一刻,惟一的愿望,就是让儿子孟龙长大后当一名核潜艇兵。

在《英雄核潜艇》中,“怕死不干核潜艇”这句誓言,正是这些肩负着国家战略使命的英雄们的真实写照,他们在大洋深处用铮铮铁骨,顶起中国核潜艇的脊梁,也同样用这铮铮铁骨,在每一次离开家门的那一刻,支撑和抚慰着父母妻儿,“你可以没有我,可中国不能没有核潜艇!”一去千万里,忠孝难两全,无数次出航留下了无数封遗书,这些铁骨柔情的“遗言”,一次次在核潜艇英雄们的心中默念,而英雄的家人,一次次目送着向大海深处走去的钢铁身影,也一次次祈盼着英雄们踏浪归来。

“海枯石烂等一个誓言,我就等待那一天,沧海桑田等一个预言,等爱把海填满,变成美丽的家园,我们就不会再有那么咸的思念”,“这里暗藏杀机,早已锁定了目标,我们蓄势待发,静候那一刻到来”,“大洋筑起钢铁长城,深海使命惟我承担,射雕引弓刺破苍穹,我是雷霆,我是英雄的核潜艇”,这些亦歌亦诗的台词,勾勒出核潜艇官兵对家人的爱,画出他们工作的风险与奉献。

英雄核潜艇,在寂静的海底无声前行,却让世界从此对中国睁大了眼睛;英雄核潜艇,在大洋的深处沉静下潜,却为世界和平的基石耸立起新的标杆。壮举是黄旭华、孟昭旭这样丹心碧血的英雄完成,正如2013年被评为感动中国人物的黄旭华的颁奖词中所写:“时代到处是惊涛骇浪,你埋下头,甘心做沉默的砥柱;一穷二白的年代,你挺起胸膛,成为国家最大的财富。你的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”

近90高龄的黄旭华说:“若有人问我们如何评价这一生,我们会说,此生没有虚度,我们的这一生都奉献给国家、给核潜艇事业,我们此生无悔!”英雄无悔,誓言无声,但是,这支核潜艇部队却是我国重要的海基战略防御力量,它是我国大国地位的象征,也是国家安全的基石,因此,《英雄核潜艇》以艺术的形式带给我们的,既是对历史的回顾,也是对今朝的写照,更是对未来的期许。

京剧表演艺术家梅葆玖日前做客国家大剧院艺术普及品牌栏目“走进唱片里的世界”,通过讲座、表演搭配展览等方式为戏迷展示了京剧艺术的魅力。活动现场,梅葆玖带领观众一起聆听梅兰芳先生于1931年演出的《霸王别姬》原声黑胶老唱片,重温一代宗师的绝代芳华。展览还首次展出了梅兰芳录制的《玉堂春》《生死恨》等老唱片及其生前穿过的6套珍贵戏服。梅葆玖将专门带来的一套珍藏版梅兰芳彩胶唱片和一台“限量版”古典留声机赠送给国家大剧院,表达对大剧院弘扬民族艺术的支持。(王竟/文 王小京/摄)

话剧《谋杀》:一段真实可信的抗战历史

第六届南锣鼓巷戏剧节的首部参展剧目、太原市话剧团出品的抗日谍战解密题材话剧《谋杀》日前在首都剧场上演。与时下众多抗日雷剧不同的是,该剧取材自真实的历史事件。“这是一段寻找回来的记忆。用话剧这一艺术形式将它呈现出来,让人们特别是年青一代记住这段沉痛的民族记忆,是我们的责任。”该团团长韩林说。

该剧由军旅作家沉石的同名原著改编而成,他同时也担当了该剧的编剧之一。为了完成这部作品,沉石前后用了5年时间,多次去武乡王家峪八路军总部旧址、左权麻田八路军总部纪念馆等地采风,70多年前发生在山西的真实历史被还原,并于2011年才首次对外公布。沉石表示,虽然为了更符合舞台剧的演出要求,而对自已的原著做了不小的改动,但全剧的基本脉络依然有据可依,剧中的主要人物都有相应的历史原型,足以让观众提供一段真实可信的历史故事,同时也揭示出了八路军在抗日战争期间所做出的努力与牺牲。

“这个选题本身就带有很大的纪实性,所以历史本身的语言已经足够精彩和撼动人心,不仅唤醒了戏剧人的记忆,同时也唤醒了整个民族的记忆。”该剧导演王延松说,刚刚接手本剧,他就作出了大胆的规划与设计,在历时40天的排练后,呈现出了一个“大闹范儿”的作品。在太原首演时,抒情大气的舞美设计甫一亮相就给予了观众极大的震撼——巨幅纱幕上,敌机盘旋、子弹飞梭,手工绘制的巨幅画幕将太行山秀美壮观的风光淋漓尽致地呈现出来。据介绍,在首都剧场演出之后,《谋杀》将进行全国巡演。(余非)

第三届乌镇戏剧节 十月举办

记者从日前在京举行的新闻发布会上获悉,第三届乌镇戏剧节将于今年10月15日至24日在浙江桐乡乌镇举办。本届戏剧节的主题为“承”,意指戏剧历史在时间长河中的延续,一代代戏剧观念的更迭,以及下一代对上一代经典的继承和创新。

乌镇戏剧节由陈向宏、赖声川、黄磊、孟京辉共同发起,文化乌镇股份有限公司主办。据悉,戏剧家彼得·布鲁克将担任本届乌镇戏剧节荣誉主席,孟京辉担任艺术总监。据介绍,本届戏剧节在原有的国际邀请、青年竞演、小镇对话、古镇嘉年华等构成单元的基础上,新增了戏剧小课堂单元。戏剧小课堂的所有学费收入将用于乌镇青年戏剧基金,作为青年竞演奖金及作品孵化资金使用,以扶持帮助更多热爱戏剧艺术的年轻人。

为给海内外戏剧爱好者提供更加酣畅淋漓的视觉狂欢盛宴,本届戏剧节将继续增加国际特邀剧目数量,剧目种类以及演出国家数量也将多于前两届。今年的青年竞演单元除原有的最佳戏剧奖和最佳个人表现奖外,还将增设“特别关注奖”。目前青年竞演单元正面向世界各地青年舞台戏剧创作者公开征集优秀剧目。(王竟)

专家肯定《我不是保镖》的喜剧探索

由北京剧协、《新剧本》杂志联合主办的喜剧《我不是保镖》专家研讨会日前在京举行。该剧是北京歌剧院舞剧院曲艺团为李菁、何云伟定制的喜剧作品。剧中李菁饰演的京剧演员李上进误打误撞当上了保镖,而何云伟饰演的“何迷瞪”则是一个犯各种迷糊的“劫匪”,他们无意中卷入一桩反贪案中,上演了一出幽默悬疑并重的喜剧。与以往众多喜剧作品不同,该剧没有一句网络段子,而是凭借精巧的戏剧结构、曲艺与戏剧的融合、令人捧腹的角色和剧情,让整场演出笑声不断。

与会者认为,该剧围绕一桩暗访追查贪官污吏的中心事件,将有正义感的舞台艺人和江湖武林人纠葛在一起,以具有较强传奇性、喜剧性和观赏性的表现内容,紧贴当下正在进行的反腐倡廉,具有很强的现实意义。在舞台上呈现上,该剧没有重复老套路,充分融合了唱念做打、身眼手法步等戏曲元素,导演在演出节奏、与观众互动等方面处理得较为流畅。而表演环节,两位相声演员将自己的专业背景和特质融入剧中,使传统的喜剧变得“另类”、“开放”,其既有体验又有体现,既能参与角色又能间离跳出的表演方式,也获得了与会者的肯定。此外,与会者还就该剧如何进一步打磨,完善提出了具体建议。(徐健)